

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Volver a la tierra: Retorno al vientre de la madre

Samantha Camila Albuja Maldonado

Artes Visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como
requisito para la obtención del título de Licenciado/a Artes Visuales

Quito, 20 de Diciembre de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Volver a la tierra: Retorno al vientre de la madre

Samantha Camila Albuja Maldonado

Nombre del profesor, Título académico

Paul Rosero, MFA

Quito, 20 de Diciembre de 2023

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Samantha Camila Albuja Maldonado

Código: 00209962

Cédula de identidad: 1722949813

Lugar y fecha: Quito, 20 de diciembre de 2023

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Esta investigación artística plantea y explora el “retorno al vientre de la madre”. Inspirado en en la medicina del temazcal, la obra plantea una experiencia participativa de arte contemporáneo que juega con elementos simbólicos y sensoriales asociados al temazcal a través de una instalación multisensorial. La pieza propone un útero compartido con la intención de juntar a un grupo de personas bajo estímulos como el vapor y los olores extraídos en aceites esenciales de ciertas plantas medicinales con el propósito de crear un espacio que conmueve los sentidos en coexistencia y cuidado similar al experimentado en la medicina tradicional del temazcal. La interacción participativa del público en la instalación busca crear una experiencia co-creativa donde cada interacción y ocupación del espacio aporta al significado y desarrollo de la misma.

Palabras clave: Maternidad, Medicina, Temazcal, Sanación ancestral, Herencia Cultural, arte contemporáneo, sonido, instalación.

ABSTRACT

This artistic research explores the concept of "returning to the mother's womb." Inspired by the temazcal's healing practices, the artwork introduces a participatory contemporary art experience that engages with the symbolic and sensory elements associated with the temazcal through a multisensory Installation. The piece proposes a shared womb, aiming to bring together a group of individuals through stimuli such as steam and aromas extracted from essential oils of specific medicinal plants, intending to craft a space that evokes sensory experiences of coexistence and care, akin to those experienced in the traditional healing practice of the temazcal. The participative interaction of the audience within the installation aims to create a co-creative experience where each interaction and occupation of the space contributes to its meaning and development.

Keywords: Motherhood, Medicine, Temazcal, Ancestral Healing, Cultural Heritage, Contemporary Art, sound, installation.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO 1: Temazcal, dejar hablar el silencio.....	11
CAPÍTULO 2: La Maternidad en la creación plástica femenina.....	16
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA.....	19
CAPÍTULO 4: OBRA FINAL Y MONTAJE.....	32
CONCLUSIONES.....	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	41

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Temazcal. La flor sagrada de Marco Antonio, Xochitepec, Morelos. Imagen del archivo de Kharla García.....	12
Imagen 2. Tanques rituales en Cuetlajuchitlán, Guerrero. Imagen recuperada de Mesoamerica 's Classic Heritage..... pg. 91, 2019).....	13 13
Imagen 3. Cuenca de agua dentro de una pirámide formativa en Totimehuacán, Puebla (redibujado de Spranz 1967: 21) (Mesoamerica 's Classic Heritage, 2019, pg. 94).....	14
Imagen 4. Mónica Sjöö, God giving birth, 1996.....	17
Imagen 5. Celeida Tostes, Passagem (Passage), 1979.....	18
Imagen 6. Senga Nengudi, "R.S.V.P," 1975.....	19
Imagen 7. Importancia del contacto materno, detalle de exposicion Galeria "Q", 2022.....	21
Imagen 8 y 9.. Lluvia gris, Detalle de instalación Galería Q, 2022.....	22
Imagen 10. Foto Registro. Performance Devolver, 2023.....	23
Imagen 11. Representación de mi primer temazcal, 2023.....	25
Imagen 12. Plano de Montaje de instalación Volver a la tierra con inteligencia artificial.....	26
Imagen 13. Mario Merz, 'Igloos', 2018.....	26
Imagen 14. Jeppe Hein, Smoking bench, 2014.....	27
Image 15.. Proceso de destilación de Eucalipto en aceite esencial, 2023.....	30
Imagen 16. Páginas del Recetario con ilustraciones botánicas, 2023.....	31
Imagen 17. Montaje en Salón Kingman de escultura de carrizo recubierta de Yute.. 35	35
Imagen 18. Montaje de tela de yute en estructura de carrizo, Diciembre 2023.....	36
Imagen 19. Estructura final de la escultura de carrizo y yute, Diciembre 2023....	36
Imagen 20, Montaje de generador de vapor con arrocetas y tierra fresca.....	37
Imagen 21. Happening y apertura de Volver a la tierra, Diciembre de 2023.....	38

INTRODUCCIÓN

El diálogo interno sobre mi identidad y mis raíces, han sido preguntas que me han cuestionado quién soy yo y de donde provengo. Es justo sentirse alineado a la incógnita de saber quien es uno, y más aún cuando atravesamos procesos incómodos o de cierre. Hace algunos meses atrás, tuve una experiencia transformadora y espiritualmente gratificante, algunos lo conocen como el *camino rojo*, o el camino espiritual del corazón. En mi caso fue una manera de encontrarme un poco más conmigo misma y reconectarme con mi espiritualidad. Mi contexto geográfico y familiar delinearon desde que soy niña, mi manera de creer y de tener fe, bajo una narrativa católica ese fue mi primer acercamiento que tuve con Dios. Sin embargo, a lo largo de los años y varios procesos de cambio me acercaron a diferentes conceptos sobre la universalidad y la metafísica. En esencia, por primera vez pude reconocer e interiorizar que por mucho tiempo me había sentido perdida en lo que creía y a donde me dirigía. Es incómodo hablar sobre Dios, hay quienes lo disfrutan, otros que disputan, pero sigue siendo una pregunta que se repite como un eco en la historia y que encuentra múltiples maneras de ser respondida. Este trabajo no busca delinear ni establecer una verdad absoluta sobre la espiritualidad, lo correcto o incorrecto, más bien invita a cada uno a buscar su propio camino de creer, tener fe y de vivir.

El *camino rojo*, es un concepto que tiene diferentes interpretaciones y significados en diversas culturas y contextos. Para algunas culturas indígenas y filosofías orientales, *el camino rojo*, es una referencia simbólica a un camino espiritual o sagrado, un camino de transformación, crecimiento personal o iluminación. Personalmente, el camino rojo fue a su vez, un sendero que reconecto el vínculo con mis raíces andinas y ancestrales. Reivindicar la herencia andina en países latinoamericanos como Ecuador es de suma importancia ya que

representa una parte fundamental de nuestra identidad cultural, histórica y social. Su importancia trasciende las manifestaciones artísticas y tradicionales, abarcando conocimientos ancestrales, cosmovisión espiritual, resistencia histórica y una diversidad étnica y lingüística única. A pesar de que la herencia indígena es fundamental para la identidad ecuatoriana, ha habido procesos históricos sociales y culturales que han contribuido a la desconexión de las raíces e identidad andina en Ecuador. No obstante, la herencia andina se expresa por medio de diversas manifestaciones culturales a través de la música, danzas y artesanías hasta la celebración de festividades únicas y rituales. Cada una de estas expresiones guarda un profundo significado que refleja la cosmovisión, creencias y saberes de comunidades andinas.

Gracias a la exposición y la oportunidad de poder experimentar ciertos rituales y ceremonias medicinales andinas, esto cultivó una necesidad personal de crear un acercamiento más íntimo con los saberes andinos y reconciliar con mis raíces. Una de las ceremonias que despertó una conexión profunda conmigo misma y mi entorno fue la medicina del temazcal, un espacio ceremonial y sagrado que a menudo se compara con el vientre de la madre, un espacio donde ocurre un proceso de purificación física y espiritual. Esta práctica ancestral refleja el valor y la importancia cultural, espiritual y simbólica para muchas comunidades indígenas que tienen estas prácticas donde se valora el espacio sagrado de renovación, sanación y la conexión con lo divino y lo natural. La primera vez que estuve adentro del temazcal fue una oportunidad que tuve de reconciliación con heridas de abandono desde mi infancia, después de salir; sentí que volví a nacer.

CAPÍTULO 1: Temazcal, dejar hablar el silencio

El temazcal es un espacio ritual prehispánico utilizado por diversas culturas mesoamericanas como los mayas, aztecas, olmecas y otros pueblos originarios de México y América central. La palabra “Temazcalli” proviene del náhuatl, una lengua indígena de México, que se refiere al espacio o estructura donde se lleva a cabo la ceremonia, una práctica ancestral de baño de vapor utilizada con el propósito de purificación, conexión espiritual y de profundo significado ancestral y cultural para diversas culturas indígenas de Mesoamerica. En el último temazcal que estuve, el guía explicó que el temazcal proviene de Norte América, de los Dakota y luego bajó a Mesoamérica. Esta estructura en forma de cúpula simboliza el útero materno y se utiliza en ceremonias de purificación, sanación y conexión espiritual. Durante la ceremonia de vapor, se calientan piedras volcánicas y se vierte agua sobre ellas para generar vapor, permitiendo la purificación física y espiritual mientras se realizan cantos y rezos. Esta práctica no solo busca beneficios terapéuticos, como la relajación muscular y la eliminación de toxinas, sino que también promueve la conexión con la naturaleza y refleja la importancia de mantener vivas y respetar las tradiciones ancestrales.

En la medicina andina, el temazcal tiene una importancia significativa como una práctica terapéutica y ceremonial aunque las raíces del temazcal están más arraigadas a la cultura mesoamericana, esta práctica se ha ido adoptando por varias culturas indígenas de los Andes. Además, se considera que el temazcal fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea, relaja los músculos, y puede ser útil en el tratamientos de dolencias físicas y contribuir al alivio del estrés.

Imagen 1. Temazcal. La flor sagrada de Marco Antonio, Xochitepec, Morelos. Imagen del archivo de Kharla García.

De acuerdo a Linda Manzanilla en *Mesoamerica 's classic heritage*, en el capítulo *Construction of Underworld in Central Mexico*, rescata la tradición olmeca y profundiza en las estructuras subterráneas y los sistemas de riego no solo eran elementos físicos de importancia vital, sino también componentes fundamentales de la cosmovisión y las prácticas culturales mesoamericanas. Las culturas precolombinas de esta región y los pueblos prehispánicos, mantenían una conexión profunda con el mundo subterráneo, considerándolo una dimensión vital y sagrada en su visión del cosmos. Se destaca la construcción de sistemas hidráulicos avanzados y de riego que proporcionaba seguridad alimentaria y la regulación de distribución del agua. Además para los olmeca el agua tenía una gran relevancia simbólica en sus prácticas rituales y ceremoniales, siendo asociada con la fertilidad y la purificación. Manzanilla detalla que en Cuatlajuchitlán, ubicado en Guerrero, es un sitio planeado para continuar la tradición de baños de vapor y rituales dispuestos en tanques dentro de su recinto ceremonial, estos tanques se asemejan a la práctica de baños de sudor o temazcales. Los tanques monolíticos encontrados en este sitio tenían áreas de asientos en sus lados occidentales y formaban parte de un sistema hidráulico avanzado utilizado para canalizar el agua de riego de lluvia.

Cuetlajuchitlán, Guerrero, is a Late Formative planned site that continues the tradition of ritual water tanks (Figure 2.3), in groups of two, within the ceremonial precinct, related to a sweat-bath or temazcal and to rocks with depressions to concentrate pluvial water (Manzanilla López, Mesoamerica's classic Heritage, 2019, pg. 92)

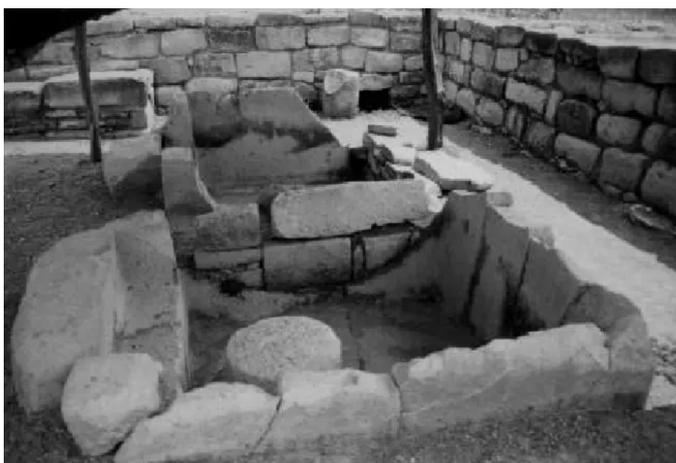

Imagen 2. Tanques rituales en Cuetlajuchitlán, Guerrero. Imagen recuperada de Mesoamerica 's Classic Heritage pg. 91, 2019)

Por otro lado, la exploración de templos mesoamericano de Manzanillo e.t al., describe la estructura más antigua debajo de la gran pirámide de Cholula, Tlachihualtepetl, definiendo como parte del período Formativo Tardío. Situada cerca de un lago alimentado por manantiales, la pirámide en sí se encuentra construida sobre un manantial con una cámara interior que se encuentra dentro de la estructura. Este diseño se menciona que puede emular potencialmente a Totimehuacan. En particular, la Gran Pirámide está alineada con la puesta de sol durante el solsticio de verano y tiene similitudes con la Pirámide del Sol en Teotihuacán, haciéndose eco de la referencia la adoración de la montaña de Tonacatecuhtli en la cima. De acuerdo a la Historia tolteca se retrata la Gran Pirámide de Tlachihualtepetl con

una deidad de la lluvia que se asemeja a una rana en su cima, acompañada de un manantial de agua en su base. La evidencia adicional de un culto a la lluvia vinculado a Tláloc es evidente en la Cueva Calucan en el volcán Iztaccíhuatl, que muestra cerámicas y jarrones de Tláloc, junto con un pequeño manantial de agua. Además, la ladera oriental del cercano volcán Popocatepetl muestra indicios de cultos volcánicos y sutiles referencias a un culto a Tláloc disperso en la zona.

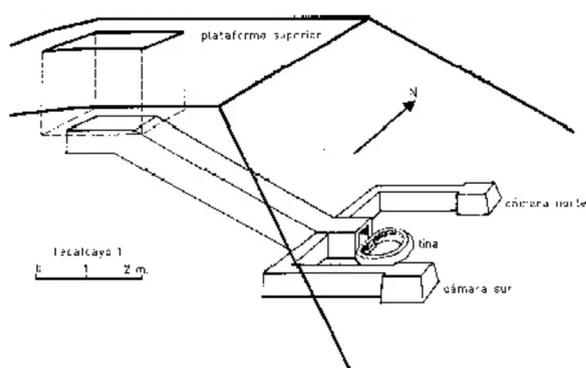

Imagen 3. Cuenca de agua dentro de una pirámide formativa en Totimehuacán, Puebla (redibujado de Spranz 1967: 21) (Mesoamerica 's Classic Heritage, 2019, pg. 94)

Las prácticas contemporáneas del temazcal son prácticas que integran y recuperan en la vida moderna, el antiguo ritual de baño de vapor adaptado, en una necesidad de recuperar tradiciones e identidades ancestrales que se perdieron debido a la colonización. La recuperación de tradiciones ancestrales en Latinoamérica es esencial para reconectar con la identidad cultural arraigada a las comunidades indígenas y mestizas. Revivir estas prácticas permite reconocer y rescatar tradiciones que preservan la diversidad cultural, además de restablecer valores de conocimiento ancestral sobre la naturaleza, la medicina tradicional y la sostenibilidad. Recuperar estos saberes ancestrales implica una oportunidad para integrar conocimientos tradicionales en el contexto contemporáneo. Nos han enseñado a tener miedo

el silencio. No obstante, el silencio es otra forma de percibir, de escuchar y de interiorizar. Al interiorizar no escuchas más que el latir de tu corazón y quizá el de la tierra. A veces nos cuesta trabajo guardar silencio, la medicina del temazcal invita a escuchar el silencio, un diálogo interno, encontrar estados de meditación profunda, el silencio es una forma de encontrarte contigo mismo es ir hacia adentro.

La mujer y el temazcal

En múltiples ocasiones se puede presenciar una estrecha conexión entre el temazcal y la mujer. Este apartado explora la relación entre la mujer y el temazcal, al ser el símbolo del vientre de la madre: un espacio íntimo que dialoga con la tierra, los astros y representa el lugar primordial de la creación, el nacimiento, la muerte, la medicina y la esencia misma de la naturaleza. Tradicionalmente, las mujeres se preparan en el Temazcal para el parto, dan a luz y se recuperan de este proceso. Se cree que el calor y el vapor del temazcal pueden tener beneficios terapéuticos para las mujeres, ayudando en la relajación, el alivio de dolores menstruales, la limpieza física y la conexión espiritual. Además, algunas prácticas incluyen el ingreso al temazcal en sincronización con el ciclo lunar, considerando la energía lunar y su influencia en el cuerpo femenino, en un espacio donde las mujeres encuentran sintonía con el ciclo lunar, acompañadas por las veintiocho abuelas y las veintiocho piedras, en cada ciclo de veintiocho días.

CAPÍTULO 2: La Maternidad en la creación plástica femenina

La maternidad encarna diversos comportamientos en la naturaleza, un compromiso universal con la crianza y la protección. Los instintos maternos son una fuerza integral que impulsa la continuación de la vida. Sin embargo, dentro de un sistema hegemónico patriarcal, la maternidad se considera inherente a la condición femenina, el instinto maternal es por naturaleza y todas las mujeres deben sentir el “deseo maternal”. A su vez, la maternidad se ha convertido en una condición para subordinar el cuerpo femenino, así como impartir ideales y normas impuestas, resaltando roles y definiéndose como aquellos que definen cómo ser una “buena madre”. La representación de la maternidad ha sido una constante en la iconografía artística desde tiempos remotos. Sin embargo, la representación de la maternidad ha estado mayormente dominada por un enfoque androcéntrico, situándose en la perspectiva masculina predominante. Abordar la temática de la maternidad en el arte contemporáneo implica adentrarse en planteamientos que trascienden los ideales de maternidades hegemónicas al desafiar y superar los modelos convencionales impuestos, abriendo paso a una diversidad de experiencias maternas que no se ajustan a los estándares preestablecidos, permitiendo así la valoración y reconocimiento de diversas formas de maternidad."

Lo que ha supuesto para el arte el trabajo de todas las artistas que han trabajado y están trabajando sobre el tema de la maternidad y la crianza es un proceso de recuperación de una experiencia que se ha tratado de ocultar o bien de desnaturalizar durante siglos. Como ya se ha comentado, han sido numerosas las artistas que desde principios del siglo XX han ofrecido diferentes visiones acerca de este tema. Unas figurativas o narrativas, otras abstractas, expresivas o incluso metafóricas, en todo caso son imágenes personales que han luchado por liberar de construcciones ideológicas a una experiencia extremadamente vital que ha sido durante demasiado tiempo despojada de su lado más humano en la representación.” (Ana Palomo, 2015, pg. 84)

Imagen 4. Mónica Sjöö, God giving birth, 1996

Mónica Sjöö, a través de su obra (imagen 4), desafió las representaciones convencionales de la maternidad. Su arte visual exploró la esencia primordial del parto y la experiencia femenina de dar vida. Profundamente arraigada en la iconografía cultural y espiritual, su trabajo buscó resaltar la conexión innata entre la maternidad y la naturaleza. Sjöö utilizó su arte para cuestionar los estereotipos patriarcales y para ofrecer una visión más íntima y sagrada de la maternidad como un acto creativo y poderoso, conectando la figura materna con la fuerza y la vitalidad de la naturaleza misma. Sus obras invitan a una reflexión sobre la veneración de la feminidad y la relación esencial entre la mujer y la creación, resaltando la maternidad como un acto de gran trascendencia y conexión con la tierra.

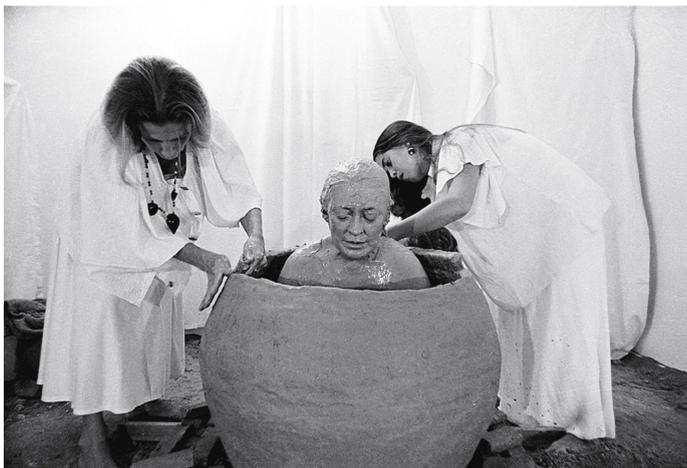

Imagen 5. Celeida Tostes, Passagem (Passage), 1979.

La artista brasileña Celeida Tostes conocida por sus obras visuales que exploraban temas de la feminidad, la maternidad y la identidad femenina. Una de sus obras más destacadas involucró la creación de huevos de arcilla o esferas que representan úteros. Para una obra que formó parte de la exposición “Radical Women: Latin American Art, 1960-85”, Passagem (imagen), consistió en un performance donde la artista se colocó dentro de uno de estos huevos: se untó con arcilla líquida y luego se metió en un enorme recipiente de arcilla cruda sugerente tanto de una urna como de un útero.

Imagen 6. Senga Nengudi, "R.S.V.P," 1975

"R.S.V.P.", (imagen 6) es una obra significativa de la artista Senga Nengudia a partir de su propia experiencia en el embarazo. Esta pieza es una escultura performática que involucra el uso de medias de nylon llenas de arena, estiradas y dispuestas en espacios como esquinas o habitaciones. La instalación de las medias crea formas que evocan la anatomía humana, particularmente el cuerpo femenino y sus transformaciones durante el embarazo. Nengudi empleó este material para capturar la experiencia íntima y personal de la gestación, explorando la relación entre el cuerpo, la maternidad y la identidad femenina.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

La exploración de la maternidad es un concepto amplio y complejo que abarca tanto la parte biológica como emocional, social y cultural sobre ser madre. Sin embargo, mi exploración artística se da a partir de una necesidad personal de sanar la maternidad y mi relación con la ausencia de mi madre en mi infancia. Honrar estas experiencias a partir del arte me permite darle sentido y valor a esas vivencias interiores y emocionales. De acuerdo a Alejandro Jodorowsky, la psicomagia se conoce como un tipo de terapia alternativa que combina elementos como el arte, la psicología y los actos simbólicos, rituales o metáforas como detonantes poderosos que trabajan en el subconsciente y provocan cambios psicológicos y emocionales. La psicomagia busca sanar heridas a través de actos simbólicos que afecten al inconsciente por medio del acto poético de liberar traumas, romper patrones negativos a través de la imaginación.

Algunas obras anteriores que inspiraron este acercamiento hacia los actos simbólicos en respuesta hacia mis vivencias con la maternidad fueron:

Importancia del contacto materno (imagen 7), una cobija, tejida en técnica de crochet, simboliza y reconstruye el significado del cobijo de la madre y la importancia del contacto materno en las etapas tempranas de crecimiento del bebe. La cobija nace de la necesidad de honrar tributo a una cobija de mi niñez, a la cual sentía un apego emocional muy fuerte como una fuente de consuelo y seguridad por la ausencia de mi figura materna. La manta a través de sus tejidos busca crear formas que simulan organismos vivos naturales como los hongos, el moho y el tejido de la placenta de la madre. La obra busca reflexionar y dialogar con los experimentos psicológicos de Harry Harlow por medio de su estudio de “madres sustitutas” que consistió en separar a las madres biológicas con primates recién nacidos e introducirlos en ambientes que los obliguen a interactuar con “madres sustitutas”, este estudio reflexionaba sobre el desarrollo psicológico y las necesidad del cuidado infantil en mamíferos que habían sido separados de sus madres y su necesidad esencial de consuelo, cuidado y atención.

Imagen 7. Importancia del contacto materno, detalle de exposicion Galeria "Q", 2022

Lluvia Gris (imagen 8 y 9), instalación sensorial y olfativa, consiste en utilizar una receta de una yerbatera del mercado de San Roque (Quito), específicamente recetada para realizar una vaporización vaginal o conocida como "Yoni Steam". Dichas vaporizaciones vaginales son prácticas tradicionales en la medicina andina recetadas por parteras después de dar a luz a un hijo, y se utilizan con el objetivo de promover la recuperación del postparto y el bienestar de la mujer. Estas prácticas varían en sus métodos y componentes, suelen involucrar hierbas y plantas medicinales o infusiones que se aplican a través del vapor por la zona vaginal. Esta receta de vaporización vaginal fue congelada en un proceso instalativo que buscaba generar una lluvia simbólica o artificial dentro del espacio expositivo. Con el fin de crear un espacio seguro y de reconciliación al estar en contacto con los elementos de la lluvia creada por el agua consagrada derritiéndose de las plantas medicinales.

Imagen 8 y 9.. Lluvia gris, Detalle de instalación Galería Q, 2022

Devolver (imagen 8 y 9), performance, video registro, construye un acto simbólico que dialoga con un sueño personal y particular que tuve con una herida provenía de mi abuelo materno. En respuesta a aquella representación vivida y sanguínea de la herida íntima de mi abuelo, despertó la necesidad de realizar un acto simbólico en respuesta a mi necesidad personal de devolverle a la tierra (gran madre) los pesos y heridas que me corresponden y las que no son mías. El acto performativo consiste en colocar masas de tierra dentro de medias nylon en mi cuerpo, siendo la representación de las cargas familiares y heridas generacionales en un acto simbólico donde me permite liberarme de aquellos pesos y devolverlos a la tierra.

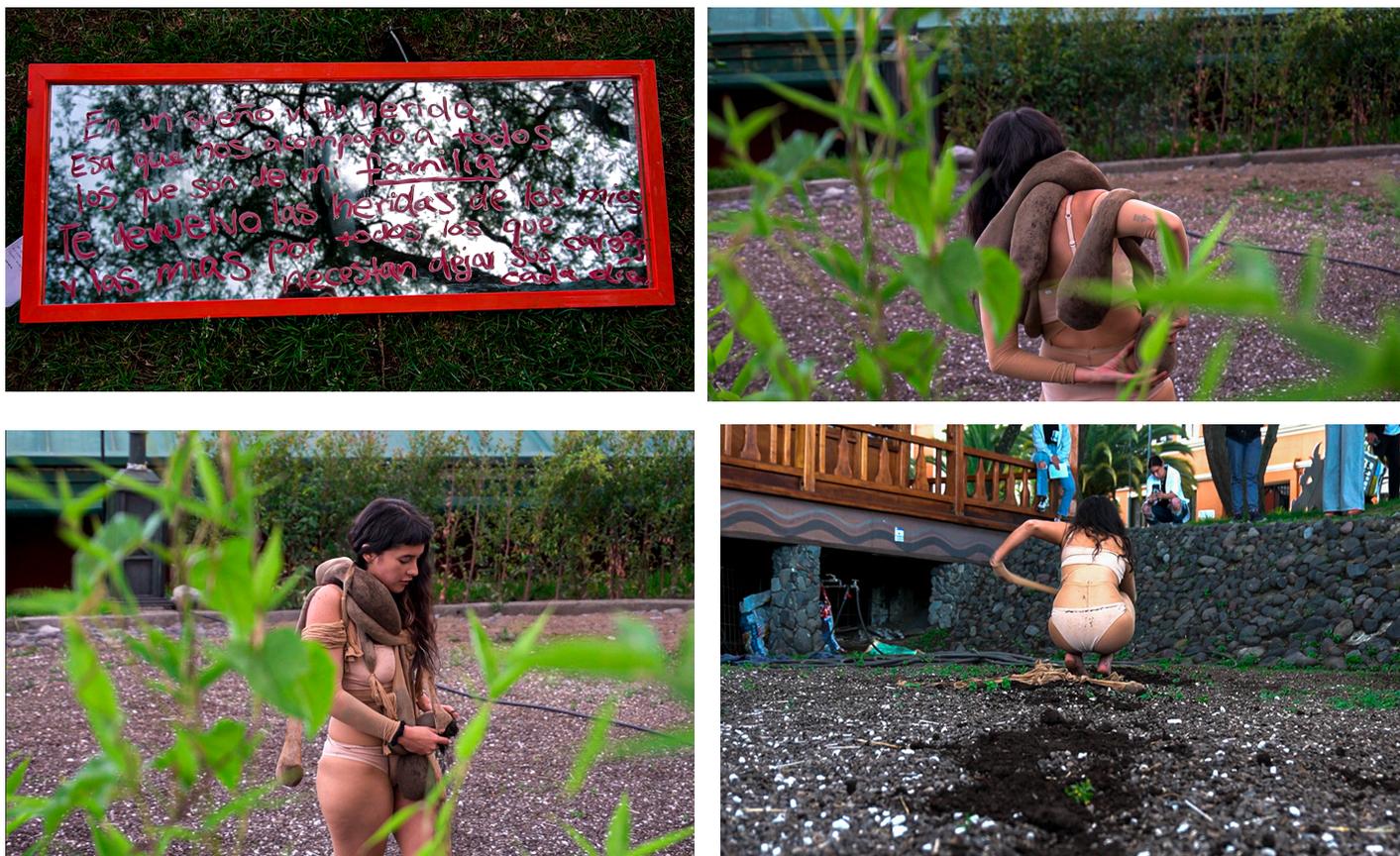

Imagen 10. Foto Registro. Performance *Devolver*, 2023

Mi proceso creativo nace desde la intuición y sensaciones internas, al crear por medio de la inspiración intuitiva me dejo llevar en el mensaje, las sensaciones y el simbolismo o incluso una sensación de “corazonada”. *Volver a la tierra*, es una instalación participativa que nace a partir de mi primera experiencia en la medicina del temazcal, mi experiencia al retorno al vientre de la madre. Por medio de la exposición y el acercamiento a rituales y ceremonias andinas, me pregunto ¿Cómo realizar una ofrenda? ¿Cómo pedir permiso? Me pregunto sobre los actos ceremoniales y rituales en la cotidianidad y cómo integrarlos siendo herramientas para conectar con lo trascendente, generando vínculos profundos entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. Utilizando elementos simbólicos para celebrar, sanar, dejar y

agradecer son rituales que trascienden lo puramente físico, buscando alineación con energías universales, la conexión espiritual y la identidad cultural andina en comunidad.

El recuerdo de mi primera vez en el temazcal, fue marcada por las temporalidades que atravesamos en el transcurso de la ceremonia desde su inicio hasta el final del temazcal. En un inicio comenzamos la ceremonia con una meditación y cantos de mantras seguido de un delicioso desayuno ayurvédico. Al terminar, iniciamos rituales simbólicos y psicomágicos en los que trabajamos; cocer el corazón roto, así como agradecer por la medicina, nos preparábamos para entrar al vientre de la madre. Antes de entrar, es común pedir permiso de manera verbal o simbólica al ser un espacio sagrado y ceremonial, entramos agachados o gateando y recitamos la frase “por todas mis relaciones”. La entrada al temazcal a menudo se realiza en círculo, como símbolo de unidad y respeto hacia todos los participantes. Una vez que todos estén adentro alrededor del ombligo del temazcal, la ceremonia del temazcal comienza con la colocación de las “abuelas” o piedras calientes y que da inicio a la ceremonia de purificación, que incluye cantos, oraciones o momentos de silencio reflexivo.

En la quietud de la tierra, el temazcal invita a adentrarse a su seno, donde el calor palpita en el aire denso, abrazando cada alma con su aliento purificador. Las piedras arden con fuego sagrado, perfumando el espacio con esencias herbales que danzan en la oscuridad absoluta mientras el agua se va evaporando. En este círculo íntimo por medio del silencio y el vapor intenso, el alma se despoja de sus capas, como las serpientes mudando de piel. En el calor ardiente renace, purificado con el sudor como gotas de memorias que se deslizan por la piel, llevándose consigo el peso de lo que fue. Recuerdo sentir el calor intenso y la necesidad de encontrar la manera de respirar aire fresco, me recosté sobre el suelo y la frescura de la tierra contra mi cuerpo, me arrullaba con su abrazo y en su caricia me susurraba serenidad y

renovación. Al salir, agradecer por el espacio de contención y el compartir de la medicina, un encuentro con el exterior marca el fin de la ceremonia donde el primer aliento de aire fresco se siente como un renacimiento.

Imagen 11. Representación de mi primer temazcal, 2023

Volver a la tierra (imagen 12), una instalación participativa inspirada en la medicina del “Temazcal” invita a compartir el llamado al vientre de la madre. La pieza propone un útero compartido similar al empleado en la medicina tradicional del Temazcal con la intención de juntar a un grupo de personas bajo estímulos en un baño de vapor de hierbas medicinales y aromáticas con el propósito de crear un espacio que conmueva los sentidos en coexistencia y cuidado. Similar al experimentado en el temazcal, la instalación multisensorial es un espacio de contención y de purificación que juega con elementos como el vapor y el olor, tratando de asemejar el sentimiento de estar dentro de la medicina del temazcal. Las “abuelas” o piedra calientes son el corazón que palpita dentro del vientre de la madre en el temazcal, no obstante, la caldera que reemplaza el fuego en la instalación se realiza por medio de un generador de vapor construido a partir de dos arrocetas eléctricas. Decidí utilizar las arrocetas para construir el generador de vapor debido a su capacidad para calentar agua y generar

vapor, además de ser electrodomésticos comunes que cumplen con ciertos parámetros de seguridad.

Imagen 12. Plano de Montaje de instalación *Volver a la tierra con inteligencia artificial*

Referentes artísticos:

Imagen 13. Mario Merz, 'Igloos', 2018

Las estructuras de “Igloos” de Mario Merz fueron un referente significativo para la estructura del temazcal, sus iglús son construidos a base de materiales simples y cotidianos como troncos, vidrios, y metales y exploran temáticas como el refugio y la conexión con la

naturaleza. Por lo que, la obra pretende montarse de manera similar y construir por medio de materiales simples y cotidianos una escultura que asemeja la forma de un temazcal.

Imagen 14. Jeppe Hein, Smoking bench, 2014

Lo que me atrae de Smoking bench de Jeppe Hein, es la manera de crear instalaciones interactivas que desafían la percepción del espectador y exploran la relación del arte, el espacio y el público. En particular, incorporar elementos sorprendidos como el vapor para conformar la experiencia de la obra de arte.

Métodos

Una vez resuelto el generador de vapor y su construcción para recrear el fuego producido por las abuelitas, se consideró que las plantas medicinales y aromáticas tomaban un papel protagonista dentro del temazcal. Por lo que se decidió utilizar plantas del Ilaló y plantas endémicas de la ciudad de Quito y sus alrededores, al ser una manera de geolocalizarme y ser recursiva con mi ecosistema cercano para así, realizar baños de vapor y generar aceites esenciales de plantas medicinales seleccionadas. Incorporar elementos naturales y pedir permiso para utilizarlos es una parte integral de la construcción de la instalación y de la pieza

artística intentando preservar el carácter ceremonial. La recolección de eucalipto se dio en el parque metropolitano de Quito, al utilizar plantas de alrededor es una manera de geolocalizarme con el ecosistema y ser recursiva con lo que la tierra me proporciona. Recolectar con intención fue un proceso que va más allá de obtener el material, implicó conectar con la naturaleza de manera consciente y respetuosa al reconocer la importancia de la planta y su entorno en el ecosistema. Mi interés hacia las plantas medicinales radica en su potencial sanador y curativo, al utilizar sus propiedades curativas de manera consciente y adecuada puede ser efectiva si es empleada de manera responsable y a través del conocimiento y su cuidado. En si las plantas medicinales son un mundo de saberes y conocimientos que llevan años de estudio y de práctica, en *Lluvia Gris* (imagen #), fue un acercamiento que tuve al crear arte con plantas, sin embargo, las plantas dentro de mi arte han sido un tema recurrente y que ha resonado a lo largo de mi trayectoria como artista.

Propiedades medicinales del Eucalipto:

Eucalipto (Eucalyptus spp.)

Género: Femenino

Planeta: Luna

Elemento: Agua

Poderes: Curación y Protección

Usos: Las hojas se utilizan para conservar la buena salud. Para aliviar resfriados, con la hojas de color verde, quemelas hazta que queden convertidas en ceniza, sus hojas contienen aceites volátiles que pueden ayudar a despejar las vías respiratorias.

Al obtener las hojas de eucalipto recién cosechadas, las lleve lo más antes posible al Dlab donde comenzó el proceso de destilación del Eucalipto cosechado.

Proceso de destilación

El proceso de destilación es una técnica para separar componentes líquidos o volátiles mediante la aplicación de calor y la posterior condensación de los vapores. La hoja de Eucalipto contiene componentes volátiles o aceites esenciales que le otorgan propiedades medicinales y aromáticas. Por ello, la importancia de recolectar la hoja e inmediatamente llevarla a la destiladora para que los componentes volátiles estén más condensados y no se sequen. En el Dlab, comencé a separar las hojas de los tallos individualmente, una vez separadas de los tallos se recortaron las hojas a la mitad con tijeras para que las hojas puedan liberar más fácilmente sus aceites. Al colocar las hojas en la destiladora, se calientan para liberar los aceites esenciales volátiles, donde estos vapores pasan a través de un condensador donde se enfrían y vuelven a convertirse líquido como el aceite esencial de eucalipto. El aceite esencial de Eucalipto contiene componentes volátiles que ofrecen propiedades terapéuticas como el alivio respiratorio y propiedades antisépticas. Se recuperó 1 frasco y medio de aceite esencial de Eucalipto.

Image 15.. Proceso de destilación de Eucalipto en aceite esencial, 2023

Para la instalación participativa, a su vez, se decidió utilizar plantas del ilaló en baños dulces, recetas para la purificación de la sangre y plantas utilizadas para una limpia. Se busca que en cada sesión de “baños de vapor” se exploren diferentes recetas medicinales. A su vez, la selección de plantas endémicas del ilaló se dio a partir del acercamiento con la herbología por medio de una yerbatera de la zona que proporcionó de tres recetas con plantas del Ilaló, junto con los nombres de cada planta que se requería para la receta. Como metodología de trabajo, explorar las plantas y familiarizarme con ellos, llevó a la decisión de crear un recetario ilustrado con ilustraciones botánicas de cada una de las plantas de las recetas. Algunos ejemplos de ilustraciones botánicas son:

Receta para la purificación de la Sangre:

Caballo chupa

Mashua

Amaranto

Nachik

Imagen 16. Páginas del Recetario con ilustraciones botánicas, 2023

Entre otros: Moradilla, Diente de león, Eneldo, Malva Olorosa, Zera Zanahoria, Borraja, Hierba de Angel.

Plantas para un baño dulce: Cedron, Manzanilla, Lavanda, Eucalipto Aromatico, Hierbabuena de Dulce, Hierba Luisa, Arrayán, Romero, Hoja de Naranja, Rosas, Malva Olorosa

Plantas para una Limpia: Ruda, Santa Maria, Ortiga, Chamico, Marco, Chica

Se planea incluir y dejar el recetario ilustrado de plantas del Ilalo dentro de la muestra junto con un libro de comentarios.

CAPÍTULO 4: OBRA FINAL Y MONTAJE

La obra será una instalación participativa, inspirada en la medicina del “Temazcal” invita a compartir el llamado al vientre de la madre. Esta pieza invita a experimentar el cobijo del espacio del temazcal, la cercanía del otro y presenciar la medicina del vapor y las propiedades curativas de las plantas a través de la experiencia misma. Está compuesta por varias capas instalativas, la estructura inicial de la instalación se compone por una escultura de palos de carrizo en forma circular elíptica, similar a la utilizada en los temazcales aludiendo al “vientre de la madre” o la forma de un iglú.

Esta escultura además de su estructura de carrizo, está recubierta de una tela de Yute que permite la concentración de vapor y olor, parecido a la utilización de cobijas o pieles en los temazcales tradicionales de Norte América. Por otro lado, la manera de visitar la pieza está pensada en que el público pueda entrar y ser parte de este espacio uterino propuesto como un vientre compartido. Dentro de la escultura similar a un iglú, se pretende rellenar el suelo del espacio expositivo que contiene el vientre con tierra fresca ya que permitirá generar una experiencia más cercana a la experimentada en los temazcales junto a la tierra fresca y la cercanía del otro. En el centro del vientre o el ombligo de la pieza, se encuentra el generador de vapor inspirado en el fuego con las rocas incandescentes de la medicina. Produciendo vapor y olor a través de las arroceras y las recetas de plantas medicinales y aceites esenciales se busca generar una experiencia profunda de escucha en silencio, un espacio que invita a la reconeccion con uno mismo y el compartir con el otro. Se busca que en cada sesión de “baños de vapor” se exploren diferentes recetas medicinales a través de aceites esenciales y de plantas extraídas y seleccionadas de manera intencionada en búsqueda de la creación de medicina propuesta para ser recibida en vapor y olor.

Instalación de la escultura de carrizo similar a la estructura del temazcal o un iglú

El temazcal como estructura ancestral de baño de vapor se caracteriza por su forma circular o de cúpula, construida con materiales naturales como barro, piedras, carrizo, entre otros. Con un espacio en su interior reducido, cuenta con un hoyo en la tierra ubicado en el centro del vientre, lugar donde se colocan las abuelas y los participantes van ubicándose alrededor. Además, su puerta baja genera la necesidad de agacharse en señal de respeto al entrar gateando ingresando al útero materno. La forma de cúpula del iglú proporciona un aislamiento térmico eficaz ya que retiene el calor generado en la ceremonia del temazcal. La estructura cerrada del temazcal ofrece un espacio íntimo y seguro para llevar a cabo la ceremonia, fomentando la unión y la convivencia de los participantes creando la sensación de compartir una experiencia colectiva. Preservar la estructura similar al temazcal y su cúpula, fue una importante decisión en la creación de la instalación *Volver a la tierra*, ya que esta estructura permite recrear el sentido de ser contenido dentro de un espacio íntimo y seguro.

Materiales

Palos de Carrizo de $\frac{3}{4}$ mm y 3 metros de alto

Conectores en tee de plomería

2 metros de manguera de goteo

Varilla metálica de 8mm

Amarraderas plásticas

Pistola de calor

Montaje

El lugar de exposición para la pieza fue el salón Kingman en el edificio de la Casa de la Cultura, la escultura de carrizo mide aproximadamente 2 metros de alto y 2.80 metros de ancho. Su instalación comenzó con la creación de una estructura inicial en forma circular creada con manguera de goteo, una varilla metálica y conector en tee de plomería. Esta estructura inicial permitió crear una estructura sólida que permite mantener la circunferencia de la pieza, así como, aguantar el peso de los materiales como el carrizo y la tela de yute. La manguera de goteo fue dividida en pedazos iguales y enderezadas con la pistola de calor para así, usar las piezas junto con los conectores en tee y crear una circunferencia óptima. La unión de las piezas con los conectores en tee de plomería, fue reforzada con la colocación interna de una varilla metálica de 8 mm que permitió que el círculo mantenga su forma. Al tener la estructura inicial que va en la superficie del suelo, los conectores en tee de plomería permitieron estructurar la circunferencia del iglú al tener hoyos específicos en donde colocar los palos de carrizo.

Imagen 17. Montaje en Salón Kingman de escultura de carrizo recubierta de Yute

Los palos de carrizo medían alrededor de 3 metros, sin embargo, eran bastante rígidos en la parte más gruesa del tallo, por lo que se utilizó la parte más delgada y flexible del tallo del carrizo para construir la escultura. Gracias a la estructura formada por la manguera de goteo y los conectores en tee, la unión de los palos de carrizo y su colocación fue sencilla de identificar. Se utilizó dos palos de carrizo por cada diagonal del iglú, ambos midiendo 4 metros de largo, permitió únicamente a través de unir los palos en sus extremos y colocarlos en los huecos de los conectores en tees en diagonal. Crear efectivamente la estructura deseada del iglú o el vientre de la madre del temazcal. Una vez colocados los palos y debidamente asegurados inició el proceso de recubrir la estructura de carrizo con tela de Yute, se utilizaron 15 metros de tela de yute para recubrir la estructura del carrizo. Para el montaje se necesitó de la ayuda de tres personas para poder sostener y amarrar los palos con amarraderas plásticas y que estos no perdieran la estructura, aproximadamente se demoró 9 horas de montaje para la instalación de la escultura de carrizo y yute.

Imagen 18. Montaje de tela de yute en estructura de carrizo, Diciembre 2023

Imagen 19. Estructura final de la escultura de carrizo y yute, Diciembre 2023.

La imagen 19, muestra el montaje de la pieza en el espacio, la entrada se encuentra en frente de la entrada al salon Kingman en el edificio de la Casa de la Cultura, y la pieza está concebida para ser una instalación participativa donde los espectadores pueden atravesar y entrar a la estructura con la intención de ponerlos bajo estímulos sutiles como el vapor y el olor con el propósito de crear un espacio de contención que conmueva a los sentidos. Dentro de la estructura de carrizo y yute, se encuentra en su interior una capa de tierra fresca en el suelo y en su centro; como el ombligo del vientre, el generador de vapor colocado de una manera que no sea perceptible estando debajo de una estera de totora. Decidí ocultar las arroceras como generadores de vapor para mantener el diálogo natural y orgánico de los materiales en coexistencia con la intención de promover una mayor conexión con la naturaleza. Por último, el paisaje sonoro del vientre de la madre fue añadido con la intención de aludir a lo que escucha el niño dentro del vientre de su madre, de esta manera se busca crear una escucha activa y un estado meditativo que invite al silencio reflexivo. A su vez, la

obra planea tener varias activaciones de meditación y terapia de sonido con un baño de Gong en colaboración con Kinti Samay guiado por Rosana Moran y Daniela Villamarin, colegas y grandes amigas. Meditar con el sonido del gong conlleva una serie de beneficios holísticos. El resonar profundo y armonioso del gong tiene el poder de sumergirnos en un estado de relajación profunda, liberando del estrés acumulado y fomentando el equilibrio interior. Esta práctica no solo calma la mente, sino que también estimula el sistema nervioso, promoviendo la sanación y la liberación emocional. Además de inducir una sensación de paz interior, la meditación con gong puede mejorar la concentración y la calidad del sueño, permitiendo una conexión más profunda con uno mismo y cultivando un espacio mental propicio para la creatividad y la introspección.

Imagen 20, Montaje de generador de vapor con arroceras y tierra fresca

Imagen 21. Happening y apertura de *Volver a la tierra*, Diciembre de 2023

CONCLUSIONES

La investigación en el arte a través de la medicina del temazcal revela una convergencia profunda entre la tradición ancestral y la expresión artística contemporánea. La obra final, en sí trata de englobar el sentido de cuidado a través del ritual ceremonial de purificación. Mi primera experiencia en el temazcal fue marcada por el recibimiento y sentido de pertenencia que el espacio ceremonial me otorga. Dentro de él, la intimidad compartida se da a través de la proximidad física. ¿Cómo se siente estar en un espacio seguro y contenido? Explorar esta práctica me llevó a comprender su significado dentro de diferentes contextos culturales y regionales, lo cual amplió mi visión sobre la diversidad de interpretaciones y prácticas asociadas al temazcal, resaltando la importancia de una perspectiva intercultural para captar su amplitud y complejidad. *Volver a la tierra*, una instalación participativa sensorial de elementos visuales, auditivos y táctiles, buscó transmitir la esencia del temazcal, sumergiendo al público en una experiencia multisensorial en un espacio seguro como el vientre de la madre. La exposición a rituales y ceremonias medicinales andinas despertó en mí una profunda necesidad de reconexión con mis raíces. Mi primera vivencia en el temazcal fue una oportunidad para sanar heridas emocionales de la infancia; al salir, sentí un renacimiento personal y una profunda reconciliación conmigo misma. Por ello, buscaba de alguna manera poder ofrecerle al público un lugar seguro para que ellos puedan hacerlo también. Para el montaje final de la obra, la temporada de lluvias afectaba la instalación de la obra con tierra fresca, el contacto del agua podría llegar a ensuciar el espacio expositivo de la obra por ello, se agregó al montaje de la pieza una alfombra donde los espectadores que deseen entrar puedan limpiarse lo mojado de los zapatos. Siento que este elemento de cuidar el espacio de esta manera de alguna forma se alinea al espacio sagrado y ritual que es el temazcal.

Por último, parte de la inspiración para *Volver a la tierra*, fue debido a la exposición y la certificación de profesorado de doscientas horas de Kaula Tantra yoga que realicé por medio del camino rojo en Durga Tigers School a lo largo de este año. Siento que una de las cosas que más cambió en mí al estar en ese espacio fue el sentido de pertenencia que tuve dentro de Durga. A lo largo de mi vida, personalmente me he sentido muy alineada con mi entorno, por algún motivo desde la escuela, sentí como que no pertenecía, o experimenté mucho la soledad por muchos años. El arte para mí fue y sigue siendo el amor de mi vida, mi compañero y mi medicina. La principal inspiración para la obra fue la necesidad de crear a través del sentido “de pertenecer”, “de estar contenido”, “estar en un espacio seguro”, “formar parte” y ser “reconocido”. Se que muchas personas pueden llegar a sentirse identificados, por ello, mi intención fue crear un espacio que se sienta así, un lugar que le de la bienvenida a cualquiera, no importa de donde o como sea, buscaba crear un espacio que viviera por medio de ellos, un happening, donde la obra se completa al interactuar y ser habitada por el público, quien la recibe y ella los recibe de vuelta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carrasco, D., Jones, L., & Sessions, S. (2019). *Mesoamerica's Classic Heritage: From Teotihuacan to the Aztecs* (p. 94). Boulder: University Press of Colorado.
- Charnay, D. (1885). *Les anciennes villes du Nouveau Monde: Voyages d'explorations au Mexique et dans l'Amérique Centrale*, par Désiré Charnay, 1857–1882. Paris: Hachette.
- Fajardo-Hill, C., & Giunta, A. (2017). *Radical women: Latin American art, 1960-1985*. Los Angeles: Hammer Museum, University of California.
- Giunta, Andrea. (2008). *Género y feminismo. Perspectivas desde América Latina*. En Exit Book, (núm. 9), 90-94.
- González García, C. (2013). *Miradas sobre la maternidad y la crianza en el arte contemporáneo: Paula Modersohn-Becker, Mary Kelly y Louise Bourgeois.*, Salud reproductiva, legislación y opciones de maternidad (pp. 235-252). Oviedo: Trabe.
- Katz, E. (1993). El temazcal: Entre religión y medicina. En J. Barbro (comp.), III Coloquio de Historia de la Religión en Mesoamérica y Áreas afines (p. 175-185). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Mellado, C. V. (1989). Frío-Calor. En Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana [Versión electrónica]. México: UNAM. Recuperado el 7 de agosto de 2011, de La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=fr%C3%ADo-calor&i&d=3>
- Morgan, L. (2018). *The Pregnant, Birthing, and Postpartum Body in Modern and Contemporary Art. Art History Honors Project*, Skidmore College.
- Neuman, E. (1956). *La Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente* (pp. 1-16).
- Palomo Chinarr, A. M. (2015). *La maternidad en la creación plástica femenina*. (Tesis de licenciatura/Investigación de posgrado/Informe no publicado). Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Facultat de Educació, Traducció i Ciències Humanes. (pp. 63-130)
- Solares, B. (2007). *Madre terrible. La diosa en la religión del México antiguo*. Editorial Antrophos, pp. 1-44.
- Vasallo, B. (2014, 26 de abril). Desocupar la maternidad. Pikara Magazine. Recuperado de <http://www.pikaramagazine.com/2014/02/desocupar-la-maternidad>